

荒唐宝玉

杨宝林

著

黑土戏剧

中国戏剧出版社

荒唐宝玉

杨宝林 著

林宝林

中国文联出版社

中国文联出版社

(中国文联出版社)

(中国文联出版社)

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

中国文联出版社

黑土戏剧丛书:荒唐宝玉

杨宝林

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

哈尔滨时空文化发展有限公司 制版

黑龙江中医药大学劳动服务公司印刷厂 印刷

4000 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 181 印张 2 插页

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7-104-01353-9/J·582 (全十八册)定价:328.00 元

本册:17.00 元

总 序

刘邦厚

这是一个在伟大时代乘势崛起的文化群落,一个根植黑土地头顶长风的文化群落。

群落里的每一个人都在用自己的汗水和心血去浇灌和营造黑土地上的戏剧家园,都在把黑土地给予的文化营养化作艺术创造力,再回报养育他们的黑土地。

这套蔚为大观的《黑土戏剧丛书》,便是这个群落在黑土地上耕耘出的累累硕果。这些硕果,闪耀着变革时代多彩的光泽,饱和着五味人生的苦辣酸甜,更张扬着黑土文化的雄浑博大,挥洒着耕耘者们的粗犷豪放。这些硕果不仅是放歌时代咏叹人生的一串音符,而且是耕耘者们探索艺术道路攀登美学高峰的一串脚印。

我们有理由自豪地说,这个北疆文化群落,是新时期以来中国剧坛上的一支劲旅;这套《黑土戏剧丛书》,是中国当代戏剧史上的一座丰碑。尽管这支劲旅正在迎接新的挑战奋力超越自己,但时代将永远铭记这支劲旅的雄风与才华;尽管这座丰碑还不能与莎士比亚们比肩,但历史将把它永久竖立在黑土地上,耸立在中国剧坛上。

黑龙江戏剧创作群体的崛起与丰收,得益于中共黑龙江省委树立的一面旗帜,那就是“造就北疆文艺劲旅,创作文学艺术精

品”。这面旗帜的高明之处在于把创作精品和培养作家作为一体化的战略目标,高扬在文学艺术事业的前列,或者再具体一点说,培养“劲旅”更重要,因为任何作品都是人创作的。

落实省委这一战略目标的组织措施,即是成立黑龙江省戏剧创作中心。这套丛书每部戏剧文集的作者都是“中心”的成员。如同春播秋收一样,每年“中心”要召开两次盛会,春季召开兑现上年合同和申报本年创作题材的年会;秋季召开收获果实的剧本讨论会。每到这个时节,“中心”成员的心情是喜悦而又忐忑的,这是相互间友情和智慧倾囊投入的动人时刻。有人说,能让自己的剧本接受这样一次讨论,真是一种享受。他们几次到镜泊湖去,却无心浏览湖光水影,即使在湖边抱膝而坐,说的还是剧本。“中心”在温馨和激励中巩固发展;剧作家和剧本在切磋与探索中完善与成熟。

黑龙江剧作家在近二十年的历程中,饱尝了时代风云的变幻,也领略了新时期改革大潮对人们从传统走向现代的冲击。有几位剧作家曾荣进戏剧最高学府,拜读戏剧大师的经典,探索各种戏剧学派的真谛。但是不管对戏剧艺术有了怎样的理解和诠释,他们的根依然牢牢地扎在丰沃的黑土地之中,黑土地的生命基因依然源源不断地滋补着他们。所区别的是,他们中的许多人已从最初对黑土文化的表层开拓转到深掘其文化的灵魂;从最初寻找黑土文化的表层特色转向对人类共性的探索。他们已经不满足于去演绎现实生活中的某个社会问题,也不再去简单回答政治家们百思而不得其解的改革问题。他们把自己的神圣责任视为让人们去思考在黑土文化这个具有鲜明地域特色的事件载体中的人性普遍意义和永恒意义。

戏剧和其它文学作品表现地域特色不是剧作家和作家的终极目的。说穿了,不过是作家或剧作家为人的精神胴体选择了一件引人注目的彩衣,彩衣之下包藏的人性则是戏剧的灵魂。

说起人性,不知是谁在什么时候把它包租给了资产阶级。孰不知一位革命导师早就说过:无产阶级只有解放全人类,才能最终解放自己。难道这不是最广义的人性吗?

如今,我们有些人还在谈虎色变地窃谈人性,请不要忘了,哪一部古今中外的戏剧经典,不是因为它绝妙地表现了人性而留于世呢?

当然,对人性有完全不同的理解,不同文化背景的地域或民族也有着不同的解释。我们不赞成把人性等同于人欲,也不赞成把人性等同于理念。其实,任何人都可以体味,人的一生就是划着欲念和理念的两个桨左一下右一下地往前走,而这就是我们常常品味到的人生快乐和苦涩之所在。

我觉得在黑土地上的剧作家群落里,有人已经将这种人生的体验注入到自己的作品中,所以他们的作品不失之于浅薄,也不失之于空泛,他们的作品实实在在地在爱人和人所拥有的美好的一切。

人们常说,创作是作家独有的个体性的高能劳动。其实,作家(包括剧作家)这种高能劳动不过是由作家独自吸纳和咀嚼来自各方的文化营养,再创生出某种艺术景观的过程。文化基因是大家共享的,然而由不同文化基因按不同序列的不同组合则是个性化的。我想这大概是读者能从这一套《黑土戏剧丛书》里找到共性和个性的缘故。

我和我省的剧作家每个人都是朋友,我熟悉他们就像熟悉我自己一样。在短短的序里我该举例说明他们每个人的艺术个性,思前想后,还是让读者自己去欣赏和品评吧,我只不过是把门打开,请君进来,我在门旁迎候着呢。

2001年6月10日

序

李长荣

宝林先生要我为他即将出版的戏曲集《荒唐宝玉》作序，我实在是在受宠若惊、诚惶诚恐。因为无论是成果还是造诣、名声还是职称，我都只能对他敬而服之，根本就无作序资格。然而多承抬爱，盛情难却，虽愧不敢当，也只好勉为其难。

宝林堪称龙江才子，他的戏曲剧本独具魅力，独树一帜。收入本集中的九部剧作，可谓异彩纷呈，美不胜收。以题材分，既有历史故事剧、新编历史剧，又有现代戏，还有神话剧；以样式分，既有京剧、评剧，又有龙江剧，还有儿童剧；以人物分，既有“荒唐”公子、巾帼女杰、流人精英、江南才子，又有旧社会的不幸女性、新中国的刚强女人、平凡的“破烂王”，还有牡丹花仙、鹤族首领……宝林以其剧作，营造出自己的一个“小世界”，撑起了自己的一片艺术天空。在这个“世界”里，人神交汇，古今一体；在这片天空上，色彩斑斓，长虹映日。

同“巴蜀鬼才”魏明伦一样，宝林也是“演员加才子”型的戏曲作家。他的剧作以“本色”、“当行”最为引人瞩目、令人刮目。

他从戏曲的“角儿的艺术”特点出发，努力为角写戏。《荒唐宝玉》、《木兰传奇》就是专门为著名龙江剧表演艺术家白淑贤量身定做的。剧本全力打造“关东贾宝玉”和“塞北花木兰”的艺

术典型,从而成为白氏“龙江剧精品艺术三部曲”中的后两部“三分天下有其二”的骄人业绩,使宝林成为黑土戏剧的功臣之一。

他也从“填词之设,专为登场”出发,以舞台为中心,以观众为“上帝”,以演出为目的,使自己的剧本“好使”、管用,无丝毫文人的孤芳自赏、自鸣得意的“案头气”。

他还从戏曲“以歌舞演故事”的特点出发,牢记李笠翁“无奇不传”和“有奇事方有奇文”的话,注意精心编构曲折跌宕的故事情节,以此引人、诱人、乐人、动人。这使我想起了法国影星里诺·凡杜拉一生都十分信奉的伽班的一句名言:“要拍出一部好片子,必须具备三样东西:第一,一个好故事;第二,一个好故事;第三,一个好故事。”故事片电影如此,戏曲又何尝不如此呢?宝林同时懂得“情节”即“情结”,做到以情动情,以心拨心。《荒唐宝玉》中的“洞房惊魂”,《木兰传奇》中的坟前祭奠,《梦断关山》中的“三杯酒”、“四季歌”、“花园会”,《伯虎吟》中的书写“绝命诗”,都是“煽情”之妙笔,令观者唏嘘流泪,感慨多多。

他更从戏曲“剧诗”的艺术特点出发,深谙写意传神之妙,取“散点透视”之法,结构谋篇。《荒唐宝玉》、《木兰传奇》均以主人公的个性与心路历程为红线,将若干故事形成情结链,一以贯之;《伯虎吟》中的“春诗”、“夏曲”、“秋辞”、“冬赋”四大板块,犹如“四扇屏”,既独立成“折”,又紧密相连,环环相扣,且将诗、曲、辞、赋四文体与春、夏、秋、冬四季节双重组合,以四季括一生,以四体囊一世,真是别具匠心,别现奇趣。

他当然同样注重戏曲的词采,做到了以俗求雅、雅俗共赏。其曲词虽称不上是字字珠玑,也算得上是词采飞扬了。如:“笑舞狂歌五十年,花中行乐月中眠。何时逢春不惆怅?何处逢情不可怜!因空寻醉赖以酒,卧冰解暑热转寒。历经磨难腰堪把,贫病倍使衣带宽。无限伤心多少泪?醒来枕上犹未干。万般苦痛皆因‘我’,一个‘傲’字进退难。大木本可为梁柱,待到用时腰已弯。回首平

生聊可慰，未损心头一寸天！”（《伯虎吟》）将人、情、事紧紧交织，将诗、酒、贫、病、洁、傲融为一体，可圈可点。又如：“大地茫茫孤独的我，破旧的乌篷弯弯的河。哗啦啦流的是泪还是血？晃悠悠该怪老牛还是车？我是谁，谁是我？哪里来何处去想要做什么？游荡荡漫无边际不知饥与渴，夫死子亡房倒屋塌只剩我一个，老天爷！为什么不让我死偏让我活，你偏让我活着！”（《祥林嫂》）呼天号地，叩生问死，情如江河，一泻千里。且将现代通俗歌曲的写法与传统戏曲唱词的叠词、排比等手法合二而一，水乳交融，亦可品可评。

我折服于宝林的为文，更佩服于宝林的为人，既可为益友，更可为良师。他才华横溢而又朴实平易，成就卓然而又真诚坦然。他淡泊名利，不趋权贵。捧着国家大奖的好几个证书，愣是苦等多年才等到了“迟来的”国家一级编剧的职称，他无半句怨言，更不去屈膝“走矮子”。他毅然辞去省京剧院副院长之职，图的是一身清静，《伯虎吟》也许是他的夫子自况。

他是那种“但行善事，莫问前程”的大好人。任省艺术系列“高评”评委，他体谅申报者的苦衷，大开绿灯，从不刁难。任省京剧院副院长时，他尽力为人铺路搭桥，提供方便，甚至为他人做嫁。我也是他仁政和德政的受益者之一。他撑起了自己心灵的天空。

我敬他的人品，爱他的作品。愿广大读者朋友也能与我有同样的感觉。

就在本书即将付梓之际，又传来好消息：哈尔滨市京评剧院正在同时赶排宝林先生的京剧《浑河堰》与评剧《伯虎吟》，作为向党的八十岁生日献礼的重点剧目。我们有充足的理由确信：宝林君一定会创造出新的更大的辉煌！

不揣浅薄，拉杂书之，滥竽充数，以此为序。

二〇〇一年六月于哈尔滨

目 录

总序 刘邦厚(1)

序 李长荣(1)

已索 贬牡丹(小戏曲) (1)

已索 荒唐宝玉(龙江剧) (9)

已索 木兰传奇(新编龙江剧) (48)

已索 鹤唳云天(新编京剧) (81)

已索 梦断关山(历史故事京剧) (109)

已索 天凉好个秋(评剧) (144)

已索 伯虎吟(历史故事京剧) (182)

已索 样林嫂(京剧) (226)

已索 树下青青草(儿童剧) (256)

后记 (291)

贬牡丹

(小戏曲)

人 物 牡丹仙子 百花仙子 绿牡丹 红牡丹 小牡丹 风神
雪神 众牡丹 众风卒 众雪卒

[唐代某年的一个残冬。

[由长安通往洛阳的路上,到处银装素裹。

(合唱)丹心一片,

何遭天人怨?

残冬霸主立催花,

一怒逐出上林苑。

遭贬洛阳离长安,

古道长亭,泪雨化云烟。

[音乐哀婉,古道苍凉,北风呜咽,白雪飘飘。

[众牡丹互相搀扶,艰难地行进着……

[小牡丹跌坐在地,忍不住哭起来。

红牡丹 小牡丹妹妹,你这是怎么啦?

小牡丹 前几天武后催花,惟我们牡丹迟迟不放。武后大怒,火炙牡丹。烤得我遍体鳞伤疼痛难忍。这西北风一吹像针扎一样,我实在受不了啦!

红牡丹 要不是仙子后来发了催花令，我们百花圃的牡丹和你们上林苑的也没什么两样，这……唉！

小牡丹 红牡丹姐姐，我太小，什么都不懂。告诉我，这究竟是天灾呀还是人祸呀？

红牡丹 这……谁能说得清呢？

绿牡丹 怎么说不清？依我看，这次劫难既不怨天也不怨人，全怪咱们牡丹仙子！

红牡丹 怪咱们仙子何来呢？

绿牡丹 你想啊，人家则天武后再怎么也是一朝人王帝主，圣旨一下，就是玉皇大帝也得寻思寻思，何况我们草芥呢？再说了，百花公主擅离职守，我们临时抱佛脚也不算大错。干吗百花齐放惟我不发？这不是自找么！

红牡丹 话可不能这么说，武后乱四时坏八节违反天时地律，这对么？牡丹仙子不畏强权顺时而行又有什么错呢？

绿牡丹 什么不畏强权？什么顺时而行？她的小心眼当我不知道哪！

红牡丹 你知道什么？

绿牡丹 姐妹们！

（唱）仙子芳心通玄关，

四面见光八面圆。

迟发为邀玉帝赞，

终开为讨武后欢。

倘若天地遂她愿，

乘机好当百花仙。

孰料武后龙颜变，

堂堂御花贬尘凡。

一己之私未实现，

反使同类受株连。

人皆有心算一算，
我们代人受过冤不冤？

甲组牡丹（唱）怨怨怨，冤冤冤，
不怨天地只怨牡丹仙！

乙组牡丹（唱）发的什么怨，
报的什么冤？
点的什么火，
助的什么焰？
武后一笑四时乱，
何必昧心自相残，你何心肝？

[甲乙两组牡丹互不示弱，她们边吵边闹甚至动起手来。

红牡丹 别吵啦，你们看，谁来了？

绿牡丹 牡丹仙子？

众牡丹 牡丹仙子！

[牡丹仙子内唱导板：“傲对风雪仰天笑！”

[牡丹仙子先声夺人，未出场笑声已震苍穹。

绿牡丹 你们听，我们哭都没泪了，她还有心笑呢！

乙组牡丹 仙子！

[乙组牡丹向仙子走来的方向拥去。甲组牡丹朝相反的方向走来。

[牡丹仙子伴随着铿锵有力的音乐上场。

牡丹仙子（唱）我笑人间，笑天曹，
笑神仙，笑魔妖，
笑可怜的花草，
笑无力的公道！
对苍穹四极八荒笑作悲嚎！
笑作悲嚎！

[乙组牡丹拉住牡丹仙子，不同形态的悲啼。

牡丹仙子 (唱) 泪水滴滴怎化骤雨唤公道?

纵哭死能唤回公理几条?

小王权大生灵不哭反笑,

笑他个天也动,地也摇,吃不下,睡不着,心惊肉跳,坐卧不牢,我自清香万里飘!

绿牡丹 “花自清香鸟自飞”,仙子确是不同凡响。

牡丹仙子 有话不妨明说。

绿牡丹 我从来不做暗事。

牡丹仙子 讲!

绿牡丹 你听着! 请问,牡丹在百花之中是何位置?

牡丹仙子 俗称百花之王。

绿牡丹 你身居何职?

牡丹仙子 司掌牡丹之小仙。

绿牡丹 如今百花王流入市林,富贵种降贬凡尘,你身为牡丹仙子该当何罪?

红牡丹 武后霸主催花,与仙子何干?

牡丹仙子 不,我有罪!

绿牡丹 罪犯哪条?

牡丹仙子 不该签发催花令!

绿牡丹 什么? 迟开两个时辰,武后就火炙上林,并将御花贬往洛阳,倘若你始终不签催花令,岂不灭绝了我们的种类么?

牡丹仙子 正为如此,我才违心地不得不发。

绿牡丹 违心? 我来问你。自武后称帝以来,对我们百花如何?

牡丹仙子 加倍浇灌,百般培育。

绿牡丹 对我们牡丹呢?

牡丹仙子 尤加爱护,冬日围布幔以避严霜,夏日遮凉棚以防烈日。

绿牡丹 着哇! 武后自号督花天王,并封牡丹为百花之首,三十余

年芳心不改。虽然残冬催花违反时令,但是,一片爱花之心天地可鉴。你有恩不报,有旨不遵,累我们枝梗炙枯,花叶凋零,要是武后不念丹皮可以入药,我们的种类已然不保。如今,我们拖着残枝败叶之身,离宫闱赶赴洛阳,不但名节难保,又遭百般劫难。你身为牡丹仙子,对得起武后,对得起众姐妹吗?

牡丹仙子 武后爱花乱花又弃花,我有何愧?姐妹遭劫实属天灾人祸,又与小仙何干?至于遭贬之事么……我倒有不同之想。

绿牡丹 你……

牡丹仙子 绿牡丹,姐妹们!

(唱)天下者人人的天下。

百花者百姓之花。

居御苑每日里孤芳自赏,

反不如流入寻常百姓家。

为花者不惟只图颜色美,

要求那飘香四海满天涯。

自不与人争高下,

管他是骂还是夸?

天既生我必有用,

我之对错天自察。

今日虽受千般辱,

明朝娇艳属奇葩!

[牡丹仙子余音未了,忽然风雪大作,众牡丹在风雪中扭曲着,颤抖着……

绿牡丹 好一个“我之对错天自察”,按你说我们根本没错,可是天公为什么这么对待我们哪?

牡丹仙子 这不是天公的意思,这决不是天公的意思!

[幕后传来风神、雪神的声音：“众风雪神，奉旨摧花者！”]

[风雪呼啸，摧花折木……]

牡丹仙子 天哪，天哪！

[风雪二神率众风卒、雪卒上。]

牡丹仙子 风雪二神且住！牡丹与你等无仇，为何乘人之危忽施强暴？

风 神 奉旨行事，与小神何干？

牡丹仙子 二君奉何人之旨？

雪 神 玉皇大帝。

牡丹仙子 不知牡丹身犯何罪？

风 神 逆时而发。

牡丹仙子 小仙有下情回禀。

雪 神 奉旨而行，概不它论。

绿牡丹 所有百花俱都遵旨而发，惟有牡丹迟放，为什么获罪的偏偏是牡丹呢？

风 神 所有百花都难逃劫难，何言惟你牡丹？

小牡丹 两位天神，既然世上之人都爱鲜花，为什么不让百花四季常开呢？

雪 神 天有天规，地有地律，岂能随意而为。

小牡丹 为了世人欢喜，这天规地律就不能改改么？

风 神 小小牡丹懂得什么？世间万物，沧海桑田，惟天规地律难以更改。

绿牡丹 什么天规地律？玉皇一句话就是天规，君王一句话就是地律，连阎王爷打个喷嚏都成了鬼令了，哪儿说理去！

牡丹仙子 迟开遭贬，不开绝根，武后震怒，玉帝龙吟，这天、地、人还有一个讲理的吗？

风 神 大胆牡丹！竟敢怨天怨地，这还了得！

雪 神 众雪卒，摧花者！

风 神 众风卒，摧花者！

[风更加强劲，雪肆意凌弱，小牡丹僵死倒地。]

众牡丹 小牡丹，小牡丹！

牡丹仙子（唱）天公地主逞淫威，

风雪助虐把花摧，

宁愿凋零枝叶废，

我自傲然不敛眉！

[众牡丹互怜互助地与风雪搏斗着……]

[正在危难之时，百花仙子内喊：“风雪二神住手！”]

[风停雪止，劫后的众牡丹枝残叶败，不忍卒观……]

[百花仙子上。]

众牡丹 百花仙子！

风 神 百花仙子！我乃奉旨而行，仙子为何拦阻？

百花仙子 玉帝有旨，牡丹劫难已满，二仙即刻率师归班！

风 仙 谨遵谕旨。

[风雪二神率众风卒、雪卒下。]

牡丹仙子 参见百花仙子。

百花仙子 牡丹仙子请起。因我擅离职守，致使牡丹遭难，还望众家姐妹宽恕一二。

牡丹仙子 谁会想到武后残冬催花呢？仙子请回，我们姐妹还要赶赴洛阳。

百花仙子 慢，众姐妹可以前行，你随我即刻回转天廷，面见玉帝。

牡丹仙子 却是为何？

百花仙子 叩辞玉帝，转世为人。

牡丹仙子 叩辞玉帝，转世为人？

百花仙子 对，残冬百花盛开，玉帝大怒。因武后颁旨催花，实属情有可原，特从轻发落，命我们十二花仙转世为人，待功德圆满，重列仙班。